

Francia 94

JOSE FRANCO

Pinturas,
Dibujos e Instalaciones

30 de junio de 1994

Museo de Arte Contemporáneo
Panamá

"Eterno Retorno"
Tinta/papel, 1993 133 x 133 cm.

Si una de las funciones posibles del arte es quebrar el automatismo de la vida cotidiana, podría decirse que la obra de Pepe Franco cumple esa función con lucidez.

El artista parte de algunas obsesiones, y de varias sorpresas. Las obsesiones se relacionan con el sentido de la ficción. Se sabe que la ficción no es verdad ni mentira, que a ella no se le puede aplicar la vara aristotélica de la adecuación entre el pensamiento y la cosa. Desde esta perspectiva siempre le fascinó la obra de Henri Rousseau, que pintaba selvas minuciosas sin haber visto jamás una. La obra de Franco también se pregunta "¿es necesario estar allí para poder pintarlo?". El pintor no es un cronista. Por eso a él le interesa la ficción de pasar los dos temas que considera claves de este tiempo, la tecnología y la ecología, a través del proceso de la pintura, en todos los niveles posibles.

Pero la obsesión central es el poder de la información y la tecnología aplicada a la pintura.

Desde el punto de vista del procesamiento de datos, la unidad mínima de información es el bit (binary digit), que funciona por la oposición positivo/negativo. A partir de esto, el artista trabaja su obra con pares

de conceptos contrarios que resultan muy productivos e inspiradores: desde la alternativa básica (positivo/negativo), pasando por otras como salvaje/artificial, activo/pasivo, naturaleza/tecnología, volumen/superficie, herbívoro/carnívoro, directo/mediatizado, y así siguiendo. Este sistema binario le sirve a Franco para construir un sistema complejo que trabaja en todos los sentidos y niveles de elaboración de cada obra. Podría decirse que la información informa y conforma (es decir, da forma a) su obra.

Y el problema de la información no es menor en este artista, un cubano cosmopolita que vivió su formación artística en La Habana bajo el doble acecho simultáneo de la falta y el exceso de información sobre el arte internacional. Por un lado la carencia se explica no solo por la insularidad de Cuba sino por los períodos de aislamiento cultural relativamente forzoso (autodeterminado, cuando era producto de ciertas políticas culturales, o impuesto desde el exterior, cuando es consecuencia del bloqueo norteamericano). En general el acceso a la información se producía por rumores, de boca en boca, a través de recortes recibidos por correo, publicaciones atrasadas, datos incompletos, fotocopias o toda fuente parcial y relativa de transmisión. Pero luego, por temor a la desinformación, venía el proceso de reconstrucción de todo ese cuerpo informativo tan gigantesco como fragmentario. Ese es un trabajo ímprobo, con ribetes dramáticos y cómicos que el pintor tuvo que superar con esfuerzo: por este lado viene lo del exceso. A lo antedicho debe sumarse la cultura de la reproducción, ya que el grueso de su formación durante la etapa de aprendizaje -como casi todo artista no formado en los países centrales- fue por vía de la reproducción fotográfica, y la fotografía es un reflejo muy engañoso. No es lo mismo ver la foto de un Mondrián, que ver un cuadro de un Mondrián.

Toda la obra de Franco hace de estos problemas su tema. Está atravesada por ellos. Y se constituye por ellos, a través

del aerógrafo - una herramienta veloz, ideal para manejar el vértigo del presente, que hace que los originales parezcan reproducciones.

La pantalla de la televisión (y el modo en que se producen las imágenes, por el barrido de líneas de puntos), el fax (con sus recurrentes y particulares deformaciones y corrimientos del aspecto de los documentos) y toda otra forma de transmisión electrónica de la información, también informan la obra, corrigen las líneas -en sentido óptico de la corrección- geometrizan y facetan los diseños por ellos transmitidos. Así, cada trabajo de Franco parece pensado a partir del modelo computacional de la información, por medio de la huella de una entrada, un procesamiento (que la transforma) y una salida, y siempre juega con la virtualidad de la imagen. A la vez que juega también con lo natural que resulta para cualquiera leer y aceptar como correctas las deformaciones de las imágenes que se producen con la mediatización y el procesamiento electrónico.

Con el problema de la falta/exceso de información, aparece la ficcionalización, a la manera de Rousseau. Todo aprendizaje fragmentario tiene agujeros negros y entonces lo que no se sabe, obviamente se inventa.

A su vez esta obra tiene un registro muy cercano al diseño -que es una derivación y una aplicación industrial/tecnológica del arte- y una vuelta de tuerca ingeniosa al elegir los diseños "de la naturaleza" como motivo. Es muy probable que muchos crean que las pieles de los animales (cebras, leopardos, jirafas, serpientes) son en realidad diseños exclusivos surgidos de los laboratorios de la alta costura. En este sentido, el discurso de la ecología y la defensa del medio ambiente hoy son demandas sociales y por lo tanto son un pre-requisito de cualquier grupo político, al menos en los dichos. Franco -con humor- sintoniza con la onda ecológica en los hechos, lo cual le permite una buena posibilidad de internacionalización.

El trabajo de este artista reflexiona también sobre la automatización de la percepción. Para casi todo potencial espectador de la obra, lo natural y lo cotidiano es hoy la tecnología, mientras que la naturaleza es el dato de museo o de documental. De ahí que produce el efecto de la quiebra de lo cotidiano para impulsar una toma de conciencia y proponer que lo tecnológico y lo ecológico puedan convivir como en la ficción de su obra.

por Fabian Lebenglik

*F.L. nació en Buenos Aires en 1961. Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires y crítico de arte del diario "Página/12" de Argentina. En 1989 publicó un libro sobre la obra del pintor Guillermo Kuitca, que recibió el premio al texto crítico del año otorgado por la sección argentina de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, y el premio a la obra mejor editada e impresa en el país, otorgado por la Cámara Argentina de Publicaciones. Es miembro de la Asociación Argentina e Internacional de Críticos de Arte, e integró numerosos jurados nacionales e internacionales.

"Ecología vs Tecnología"
Tinta/papel, 1993 133 x 133 cm.

C U R R I C U L U M

JOSE FRANCO:

1958, Nace en la Habana, Cuba.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES:

1994 "Pinturas, Dibujos e Instalaciones" Museo de Arte Contemporáneo • 1993 "Energía Natural" Galería Felix, Caracas Venezuela • 1993 "Installation: José Franco" Cavin-Morris, NY, NY. • 1992 "Ecology vs Technology", The Space Gallery Boston, MA. USA. • 1991 "Grr-ring" Galería Nacional, Santo Domingo, República Dominicana. • 1990 Castillo de la Real Fuerza, Museo Nacional, La Habana, Cuba. • 1989 Exposición de Dibujos, Complejo Teatro Mella, La Habana Cuba. - Galería Hoy en el Arte, Buenos Aires Argentina. -Pinturas de José Franco, Galería Artuel, Paris, Francia. -"Sonrisas de la Selva", Galería El Notoriado, Montevideo, Uruguay. • 1986 Exposición de José Franco, Estergon, Hungría. • 1983 "Signos y Cinco Sentidos en la Pintura", Galería Plaza, La Habana, Cuba.

PREMIOS Y MENCIONES:

1992 Premio colectivo, Primera Bienal del Caribe John Simon Guggenheim Memorial Foundation Fellowship, NY, USA. • 1987 Premio Especial Bienal, Jaime Walsh Colectivo, Barcelona, España. • 1986 Mención Dibujo, Salón de Dibujo, Centro Provincial, Cuba. • 1993 Premio Pintura, Salón Artes Plásticas, Playa 83, Cuba. • 1981 Mención Pintura, Salón Universitario, Galería Tallá, Cuba.

EVENTOS INTERNACIONALES:

1992 "Primera Bienal del Caribe" Galería Arte Moderno, Santo Domingo, República Dominicana. • 1989 III Bienal, La Habana Cuba. • 1987 I Bienal Cuenca, Ecuador. -I Bienal de Pintura, Fundación Jaime Walsh, Barcelona España. -I Bienal Algiers, Algeria. • 1986 II Bienal La Habana, Cuba. • 1984 I Bienal, La Habana Cuba.

EXPOSICIONES COLECTIVAS:

1993 "Fiesta For Live", Latin American Artists Fight AIDS, Silent Auction, Puck Building, Nueva York, USA. • 1992 "The Impact of Two Worlds/ El Impacto de dos Museos", Artists Space, Connecticut, USA. "Paper Vision IV", exposición Bienal de obras sobre papel de artistas latinoamericanos, Housatonic Museum of Art, Connecticut, USA. Elaine Benson Gallery, Nueva York, NY, USA. - "International Group Choice", Gallery Choice, Cavin-Morris, Nueva York, NY, USA. -"Pintores Latinoamericanos", Marta Morante Gallery, NY. • 1991 "El Sur del Mundo", Galería Cívica d'Arte Contemporánea, Marsala, Italia. • 1990 Exposición de Gráfica Cubana, Universidad Me-

tropolitana de Ciudad de México, México. -Exposición de Serigrafía Cubana, Universidad Andina de Sucre, Bolivia. -Cinco Artistas Cubanos, Centro de Acción Cultural, Martinique. -Exposición de Arte Cubano, Museo de Arte Moderno, Sevilla, España. -Exposición de Arte Cubano Zimbabwe, Tanzania. -"El Objeto Esculturado", Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, La Habana, Cuba. • 1989 "Trajectoire Cubaine", Centre d'Art Contemporain Pablo Neruda, Corbeil-Essonnes, París, Francia. -"Trajectory Cubana", Museo Cívico de Gibelina, Italia. -"Contemporary Art from Havana", Riverside Studios, Londres, Inglaterra. -"Tercer Encuentro de Serigrafía", La Habana, Cuba. • 1988 "Signs of Transition: 80's Art from Cuba", Museum of Contemporary Hispanic Art, Nueva York, USA. -"Pintura Joven de Cuba", Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, Argentina. -Pintura de Cuba, Galería Nesle, París, Francia. • 1987 Cuatro Artistas Cubanos, Galería Realidades, Río de Janeiro, Brasil. -Gráfica Contemporánea Cubana, São Paulo, Brasil. -Cuatro Artistas Cubanos, Bello Horizonte, Brasil. -Pintura Contemporánea Cubana, Teatro Nacional, Brasilia, Brasil. -Primer Festival de Cultura y Arte Latinoamericano, Brasilia, Brasil. -"4 x 4 Exhibición", Galería Hoy en el Arte, Buenos Aires, Argentina. -Pintura Joven Cubana, Mendoza, Argentina. -Cinco Artistas Contemporáneos, Museo de Arte Costarricense, Costa Rica. -Joven Estampa Latinoamericana, Casa de las Américas, La Habana Cuba. -Encuentro 87 de Estampa, Museo Nacional, La Habana, Cuba. • 1986 XXV Premio de Dibujo Joan Miro, Barcelona, España. -"Telarte" Exposición de diseños textiles, La Habana, Cuba. -Encuentro de Serigrafía, Taller René Portocarrero, La Habana, Cuba. -Diez Años en el Instituto Superior de Arte, La Habana, Cuba. • 1984 Exposición de Artistas Internacionales en Japón, Japón. -Serigrafía Cubana, Museo de Arte Contemporáneo, Costa Rica. -Primer Encuentro Internacional de Serigrafía, La Habana, Cuba. -Salón de Artes Plásticas, Unión Nacional de Artistas de Cuba, Museo Nacional, La Habana Cuba. • 1983 Pintura y Gráfica contemporánea de Cuba, Bucarest, Rumanía. -Jovenes Pintores de Cuba, Zagreb, Yugoslavia. -Exposición de pintura cubana, Italia, Suecia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Francia, España. -Salón Ciudad de La Habana, Cuba. -Salón de Jóvenes Artistas, La Habana, Cuba. 1982 "4 x 4" Exposición de artistas cubanos, Galería Habana, Cuba. -Salón de Paisajes, Ciudad de Habana, Cuba. • 1981 Exposición de Estudiantes de la Universidad de Arte, La Habana, Cuba. "4 x 4", Exposición de artistas cubanos, Instituto Superior de Arte, La Habana, Cuba. • 1977 Centro de Arte Provincial, La Habana, Cuba. -Escuela de Bellas Artes, La Habana, Cuba. • 1976 Cuarta Exposición Regional de Arte, La Habana, Cuba.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO

Apartado 4211, Panamá 5, Rep. de Panamá
Cable: I.P.A. 2661 62-3376
Tels.: 62-8012 - 62-3380